

奥运标识中的中国元素

■ 谢 歆

【摘要】北京奥运会会徽、吉祥物、奖牌、服饰等,无一例外的充满着传统文化味十足的中国元素,五千年文化融入视觉符号,简单又意蕴深沉。奥运不仅开启了人们的中国元素情节之门,也给了中国一个向世界展示民族特色的机会。

【关键词】中国元素 奥运标志 传统文化

北京奥运掀起了对中国传统文化关注的热潮,让我们重新认识到传统文化及其深厚的底蕴。北京奥运会中蕴含的中国元素,也在世界各地刮起了一场“中国风”。中国元素正在焕发出新的光彩,并逐渐成为全球感知并认同的文化符号和中国品牌走向世界的、融入世界的文化灵魂。

一、奥运开启中国元素情结

2008北京奥运,以中国传统元素为主要设计理念的一系列作品让全球对中国刮目相看。而国人也越来越注重历史遗留下来的元素符号,奥运开启了人们的中国元素情结之门。

所谓中国元素,部分广告人、创意人认为凡是被大多数中国人认同的、凝结着中华民族传统文化精神,并体现国家尊严和民族利益的形象、符号或风俗

习惯,均可被视为中国元素。^①“中国元素”是今天的中国人喜闻乐见的形式,也是国人对某种事物表达自己意见的一种方式。他既是语言也是图腾;既是符号也是能让国人感知的信心,它已经不是简单的中国的历史和传统,而是在今天的世界视野或融入世界视野中用到的中国传统。^②

在一段相当长的时间内,国人对中国五千年流传下来的文化元素信心不足甚至是视而不见。在进行创意设计时,不是没有民族特色就是一味模仿西方,由于常常呈现的是“西方”脸,使得中国在国际设计舞台上始终没有一席之地。相比之下,日本、韩国却凭借其传统文化元素强有力地冲击着国际舞台,更在世界范围引起了一场“和风”、一股“韩流”。当我们开始意识到传统文化中蕴含着无限的创意潜力时,西方人已经率先洞悉到中国潮流的到来并成为“弄潮儿”。《功夫熊猫》将中国元素成功渗透在人物角色中,这些中国元素,在一定程度上增强了国人对中国元素的自信。随着中国元素在世界设计舞台的频繁登场,势必会将中国元素塑造成一种更新更强的影响力量。

二、中国元素——奥运标识设计中

浓墨重彩的一笔

回顾呈现在世人面前的奥运会会徽、吉祥物、奖牌、服饰等,无一例外地充满传统文化味的中国元素,华夏五千年的文化完美地融入视觉符号,简单又意蕴深沉。北京奥运会的系列标识作为奥运会视觉标志的一部分强有力地吸引了全世界的目光,而其结合丰富中国元素的现代设计理念,把中国人含蓄的传统文化和中国人比较稳重的处事态度展现出来。

(一)中国汉字的运用

文字是传递信息、交流感情和文化延续的重要载体。中国的汉字跨越了几千年,经过长期的社会发展和历史演变,从甲骨文、金文到篆、隶、行、草、楷的演变,成为“意形”文字的典型代表。汉字除了具备文字的传递信息的基本功能之外,又兼具了超乎其功用的装饰符号功能。它不仅能最准确、最直接地传达最有说服力的字意,还能传达单纯图形所无法表达和替代的深层含义。^③汉字自造字之初就具有图形特征,却比单纯的图形更富有表现力和视觉冲击力。因而它兼具了写实与写意、图案与装饰等多种含义。

第29届北京奥运会会徽——中国

印,就采用了汉字和印章的形式,将我国含蓄的传统文化展示给世人。这枚“舞动的北京”似印非印,似“京”非“京”,充满视觉张力。她选择中国传统文化符号肖形印章为标志主体图案的表现形式,同时巧妙结合了现代“京”字,借中国书法之灵感,将其幻化成为舞动的人体,寓意舞动的北京,表达出北京张开双臂,欢迎世界各国、各地区的人们加入奥林匹克这人类“和平、友谊、进步”的盛典。同时,借汉字形态神韵的手书“北京 2008”,更是将中国人对奥林匹克的千万种情愫浓缩于简洁的笔划中。它展现着中华汉字所呈现出的东方思想和民族气韵,传递着华夏文明所独具的人文特质和优雅品格。^④而整体“中国印”是一种见证,是对世界的一种承诺。它是诚信的象征,是自信的展示。可以说通过文字篆刻这一表现形式,不单独体现了中国文化,更能表现出作为文明古国的庄严、大气和深厚的底蕴。

名为“篆书之美”的北京 2008 年奥运会体育图标,充分利用了汉字“人”字的象形表述的这一特点,融合了中国古代甲骨文、金文等文字的象形意趣和现代图形的简化特征,再配以篆书的书写形式和特点进行设计。整套标识简洁、形象、易识别、易记忆,彰显“中国风”。

“上古结绳而治,后世圣人易之以书契。”唐代的铜镜图案中,绘有口含绳结的飞鸟,寓意永结秦晋之好,由此可见中国结渊源久远。

2003 年申奥会徽采用的是奥林匹克五环标志的典型颜色,这个图案乍一看,形似我国民间传统的中国结。而设计者借用现代的表现形式,为北京和奥运之间打了一个无人能解的千千结,道出了几代国人魂牵梦萦而今一朝圆梦的情思。然而细看时,它又像一位老者缓缓打出太极拳里的“野马分鬃”。行云流水的线条舞出了中国阴阳相生、刚柔相济的独特之美,优雅、和谐及力量的寓意也呼之欲出。^⑤它不仅表达出奥林匹克更快、更高、更强的体育精神,还象征着世界人民团结、协作、交流、发展,携手共创新世纪。

(二) 中国传统图案的运用

中国传统图案犹如一座取之不尽,用之不竭的宝藏。无论是陶器上绘制的

栩栩如生的图案,青铜器上饕餮纹、蝉纹、云雷纹等精细的纹饰,还是瓦当、画像砖、织锦、剪纸等民间艺术都是古代文明和智慧的结晶,它们更具图案性、装饰性和可用性,是现今平面设计的重要创作灵感来源。

北京奥运会火炬接力标志是在奥运会核心图形的基础上加上中国传统的凤纹图案。其设计灵感来源于“火凤凰”的概念,主体是两个人共擎奥运圣火奔跑的形象。凤凰是中国古代传说中的百鸟之王,五行属火,是火之精灵,向上飞升的凤凰,仪态万方,气宇轩昂,是火之图腾。但凤凰不同于龙,龙在西方人眼中是邪恶的化身,而凤凰是有着吉祥、重生的意味,它不会引起中西文化的冲突。

火炬接力图形将祥云纹与凤纹巧妙地结合在一起,虚实相间,亦真亦幻。以现代设计手法表达出中国传统艺术所特有的刚柔相济、含蓄优雅、超凡脱俗的伟大境界^⑥。有凤来仪,祥云缭绕,火之凤将祥瑞和平的希望带到全球各地,把北京奥运会吉祥美好的祝福传遍全世界,这就是火炬接力图形的核心内涵。

(三) 中国红的大范围运用

色彩心理学指出,色彩是人们感知客观世界的一种途径,它在客观上是对人们的一种刺激和象征,在主观上又是一种反应和行为。红色历来是我国传统的喜庆色彩,它不仅是中国人最崇拜、最喜爱的色彩,甚至是中国的象征。红色的宫墙,红色的灯笼,红色的窗花,红色的婚礼服,红色的春联,从古至今,中国人的生活中充满红色的装饰主题。红色是东方文化的一处独特景观和宝贵财富,它那独特的东方文化魅力正熠熠生辉。^⑦

从“舞动的北京”到“北京奥运会文化活动标志”,从“北京奥运会火炬接力标志”到“北京奥运会志愿者标志”,设计师们精心地运用中国红,构成了人们认同北京的颜色。红色成为激情和运动的代表色;红色成为喜庆与祥和的代表色;红色成为民俗与文化的代表色;红色也成为北京奥运会的代表色。

这些关于中国传统文化元素在北京奥运会标识设计中的运用,正是中国

元素与现代设计理念的完美结合。这种有机且合理的结合不仅增加了文化厚重感,而且使得作品的民族性特点得到了进一步的提升。

三、中国元素携手奥运走向世界

有人说,奥运的真正资产是文化资产,奥运的主办不仅是一项体育盛事,也是一次文化的展现。现代奥运会自 1896 年诞生至今,其间每一届奥运会无不通过主办国独特的文化带给世人迥异的视听感受。北京奥运会给中国一个让中国传统文化大声呐喊的机会,一个向全世界展现民族特色的机会,一个将富有中华民族特色的设计元素带入国际舞台的机会,而我们充分把握了这次机会。

北京奥运会一系列视觉设计作品的成功,充分展现了中国文化的博大精深、中国人的智慧以及国人对中国传统文化的理解和阐释。设计师们运用简洁的手法、大气的设计、流行的时尚、明朗的色调,在奥运会这个巨大平台上,将书法、篆刻、传统工艺、传统图案这些最具有中国民族化的元素融入到作品当中,为中国文化通往世界搭建了桥梁。■

参考文献

- ①刘志基:《汉字——中国文化的元素》[M],华东师范大学出版社 2007
- ②陈统奎:《中国元素:从证明自己到全球分享》[J],《双周刊》2008.11: 91-92
- ③陈丹青:《华夏文明:中国元素凸显特色奥运》[J],《中国质量万里行》,2008.8: 41-49
- ④张晓星:《观 08 奥运系列设计——谈中国传统设计元素在现代设计中的运用研究》[J],《作家杂志》2008 (12): 267
- ⑤邵璐:《“中国元素”设计的红色情结》[J],《山东艺术学院学报》2007 (5): 34-36
- ⑥王华:《中国元素与现代标志设计》[J],《艺术教育》2008: 25
- ⑦陈捷:《现代平面设计中的中国元素——从 2008 奥运会的视觉设计谈起》[J],《闽江学院学报》2008.08: 82-87

(作者:厦门大学新闻传播学院广告学系硕士研究生)